

梁镇师：但开风气堪为“师”

——记海南黄花梨根雕艺术家梁镇师

梁镇师（左）介绍其《金陵十二钗》系列作品之一

□□ 蔡之岳

海南花梨文化研究会会长张志扬在《物华天宝》中，记录了数十位自上世纪90年代起投身于海南黄花梨文化和木雕工艺的有志之士，梁镇师便是其中之一。而今世易时移，不少同代人因为各种原因日渐收手，唯有他不忘初心，坚守在黄花梨根雕艺术第一线。

2013年7月，海南省颁授建省以来首批工艺美术大师，木雕门类共有5位，梁镇师是年龄最长、资历最深的一位。4年后，海南省评审第二届工艺美术大师，梁镇师已成为评委。

2017年9月，梁镇师作为海南省工艺

佛教题材黄花梨根雕作品

美术界的代表，参加了中国工艺美术协会在山西太原召开的全国代表大会。回海南后，他又积极投入中国非遗项目传承人申报工作中……笔者近日在其位于海航豪庭的根雕艺术馆采访了梁镇师。

海南黄花梨根雕“第一人”

海口有个全国闻名的黄花梨木料集散市场，近几年从原来的东湖移到了新港的鼎臻古玩城，但不管在哪里，每到周末，人们就会看到梁镇师的身影——几乎所有买卖木料的人都会热情地跟他打招呼。这一点都不奇怪，每逢周末来市场淘宝，他已经坚持了近30年。也就是说，他是从每斤海南黄花梨木料两三元坚持到了每斤3万元。有人评价说，梁镇师对黄花梨根雕艺术的痴迷，已超越了常人眼里的金钱概念。

上世纪50年代初，梁镇师出生于海南万宁市，90年代初，他和海南黄花梨根雕艺术结下不解之缘，开始投身于以

海南黄花梨根系老料为体裁的艺术创作。“我根艺馆内的作品加上以前做过的上千件根雕艺术品，大都是我几十年如一日逛这个市场淘来的老料，经过用心构思创作出来的。”

海南黄花梨俗称“海黄”，国家一级保护植物，人称“植物中的大熊猫”，因其木质坚致、纹理含蓄隽美，气味幽香，自古以来备受文人墨客推崇，寄托着传统文人的审美意趣。梁镇师对产自家乡的海黄非常珍惜，每件根雕作品都倾注了大量心血。入行近30年来，他创作的大量海黄根雕作品被岛内外、海内外收藏家和艺术馆、博物馆收藏，作为海南岛乃至中国传统文化的名片赢得了赞誉。

梁镇师的根雕作品从数量和整体艺术水准而言，在同时代黄花梨玩家中很突出。其作品既传承了民族文化和传统工艺，又启发了后来一批批年轻木雕创作者，为此，他被行业内和收藏界人士誉为“海南黄花梨根雕第一人”，在海南省和中国工艺美术领域影响越来越大。

作品要对得起海南黄花梨之美

2016年，海南省工艺美术界人士参加中国工美行业艺术大师申报评审，被认为参评呼声很高的梁镇师因为一场疾病缠身，错过了这次申报机会。不过，他的作品却被清华大学美术学院工艺美术系副主任关海东教授看中，力邀其参加了“非遗进清华”作品展。当年9月，梁镇师带着自己创作的海南黄花梨根雕作品，走进清华园，受到了清华大学美术学院师生的好评。

人们从梁镇师的作品中，读出了独特的艺术创作精神。每件作品，都在创意上下足了工夫，像杜甫作诗“语不惊人死不休”，也像古人攻玉“如切如磋，如琢如磨”，不找到最佳切入点，

黄花梨根雕《我爱五指山》

从不轻易下手。这使得一件件作品独具匠心，既接地气，又无不散发着巧夺天工的神韵。

每遇到一根珍贵老料，从其原始形态的象形寓意到题材的构思推敲，从雕刻塑形到打磨处理，各个环节都体现出他独特的匠心。他把海黄木质纹理之美呈现于艺术创作，使天然形态与内心创意融为一体，形成如水墨艺术般的写意语境。

有艺术评论家认为：梁镇师的根雕作品遵循了“妙在似与不似之间”的艺术感觉，其作品个性鲜明，给人提供了更大的艺术想象空间，也使他的创作与其他人明显区别开来。而那些太拘泥于五官细节“相似”的木雕，很容易因相似度太大缺乏艺术个性。

正如北京工业大学艺术学院副院长邹峰评价的那样：别人得到一块黄花梨材料后，考虑的是怎样做才能赚到更多的钱；梁镇师考虑的却是怎样做才能挖掘出黄花梨自身独有的美感，创造出更大的艺术价值。梁镇师是真正对得起海南黄花梨之美的艺术家。

以独特创意 为作品注入灵魂和艺术价值

人们常常用“著作等身”来形容一个有成就的作家，对于梁镇师来

《荷塘清韵》

说，他工作室陈列的200余件作品（不少为创意作品系列）以及他多年来被人收藏的千余件作品，完全可以说他是位“著作等身”的海南黄花梨雕刻艺术家。

结合他30年来的艺术实践，可以看出他在海南黄花梨根雕领域具有的承前启后的意义：

第一，扎根于中国传统文化，同时结合现代人的生活，做出了有启示意味的艺术表达，如他的代表作《金陵十二钗》《四大名绣》《中国好声音》《一带一路》《白猫黑猫》等作品，或植根于中国传统文化，或紧密结合当代社会题材，精心提炼，妙手天成，既蕴含生动传神的艺术创意，又具备贴近主旋律的宏大叙述。

第二，怀揣对故土的深情，对海南本土文化进行了深挚的挖掘和表达，如他创作的《我爱五指山》《苗黎舞蹈》《椰子树精神》《请到天涯海角来》等作品，既体现了创作者对故土养育之情的由衷礼赞，又传达出源于生活、高于生活的艺术情怀。

第三，尊重黄花梨木性和自然美，在创作载体原生形态上提炼和生发艺术创意，挖掘出生命意识中最本真的艺术活力。如其作品《沧桑岁月》《蛛网》《和和美美》《花开富贵》等，既有中国传统文化中对美好生活的热切期盼，又极

《请到天涯海角来》

力呈现国宝黄花梨的自然美感。

第四，将根雕艺术与传统书画艺术及其他艺术语言相融合，丰富了作品的表现形式和表现力。如他近年创作的《采莲曲》《并蒂荷花》《幽香》《佛语禅心四扇屏》等作品，通过背景拼接和大量留白等手法，实现了艺术感觉的融合与共生，丰富了作品可解读的内容，增加了艺术表现力和感染力。

梁镇师认为，创意决定了作品的灵魂，有了好的创意才能“化腐朽为神奇”，海南黄花梨作为天然美术，尤其需要用好创意开启其大美。也正是本着深厚的人文修养、独到的审美眼光，加之对海南黄花梨树根的自然造型、鬼眼纹理的巧妙利用，梁镇师以独到的创意智慧，打通了海黄的自然之美与艺术之美，赋予了作品丰富的人文价值和经得起解读的艺术美感。为表彰其在海南黄花梨根雕艺术领域作出的贡献，他被授予2016年度“中国工艺美术行业典型人物”荣誉称号。

人物名片

梁镇师 现任海南省工艺美术协会副理事长，海南省黄花梨研究会副会长，海南省根雕艺术协会副会长；2013年被授予海南省第一届工艺美术大师；2016年被授予该年度“中国工艺美术行业典型人物”荣誉称号。

品位家居

一间书房的中式气韵

□□ 郑三观

在长期从事环境艺术空间教学与实践中，福建手作创意协会会长高宇辉一直致力于探讨中国古典人文精神与当代文化空间的关系。也正因此，高宇辉将自己的书房打造成一个兼具古典与现代的文化空间。

器物打造的文化氛围与空间

一张八仙桌，几把椅子，这组老家具高宇辉用了十年。房间里的器物，也大多是这10多年一点点置下的。17年前，高宇辉在福州五四北山脚下置下这栋房子，那时候他在室内设计这行已经干了15年。

秦汉、唐宋、明清和现代，几种风格在这个80平方米的空间里重新组合。

经过两年的设计施工，2002年，一家老小搬进来。上面三楼为一家子正常起居之用，沿着楼梯下到最底层，是他的书房。楼梯正对着是厅堂，随着主人右转，左前方才是正经待客的地方。这间80平方米左右的书房。按他的说法：“就搞个结构，简单的几个大柱子。”厅堂、待客的茶室、中间休息处、往里木地板又自成一个静谧空间。结构简单，空间却不简单。

秦砖汉瓦的旧拓片，加上佛塔砖、琉璃砖，底下溜的一溜的老书籍列着，秦汉的磅礴大气扑面而来，樟木山形纹的具列，搭配后头的山子摆件，又像木纹又似山形，一组简单的茶器，山水之间，不由深思茶性……空间中似乎处处内含学问，几组陈设让整个空间充满了古意和文人氣息。但一个空间若只是这样，不免显得清冷了些。

养了几年的石榴树被台风刮倒死去，高宇辉便摘下几粒果子放在厅堂的几上留作纪念；去京都参访，于黄檗寺捡回来一个松塔，小心翼翼拿来放在茶坛刻板上，这是对日本煎茶道的祖庭——福州福清黄檗寺的纪念。

散落在空间各处的几个小东西和两大墙书籍让整个空间气韵柔和，冲散了一些陈味，揉进了一些人情味。

于是秦汉的磅礴大气、唐宋的文化韵味、明朝的简洁随性、现代的慵懒流线，形成了独属于高宇辉自己的“书房”。按他的话说，通过一些器物，营造一个氛围，这就是空间。

收藏，我是花缘分

说到器物，高宇辉玩得时间太

久。32年前，刚大学毕业的他便开始在小桥头的古玩市场风出雨进，厅堂柜子上的汉代陶罐就是他的第一批藏品之一。楼梯拐角处柜子上的汉代陶罐，是他30多年前收的第一批藏品。

高宇辉不贪多，家具买一套就极少再买，柜子买了合眼的，日后再碰上喜好的也把持得住。但也有例外，遇到“黑老虎”（刻本拓片）和书籍，他是怎么也挪不动腿的。他对“带字儿”的较为痴迷，又喜欢那股子陈旧味，人家逮到新拓片就欣喜不已，他非得是旧拓片才入得了眼。

这些“黑老虎”在他的空间中随处可见，又兼喜欢旧联子，这边拆迁弄上一对，那边洪水冲来金山寺的对联弄上一边，处理干净了一道挂在墙上，将沉在底下的文化气韵提升到整个空间来。

碰上对头的朋友，再搬出一套古书。“霉味加上墨香，然后被虫蛀得斑斑驳驳，在灯下小心翼翼地翻开，我特别迷恋这种。”高宇辉说的是明朝的写经，一共6本，他收了5本。这是他极为得意的一个藏品，据说在国内收有完整版的博物馆只有两家。

但高宇辉从不刻意强求。“我不是专业收藏，这个月碰上，或者过5年碰上，对我来说没有区别。我碰上才买。”

高宇辉靠的并不仅仅是“缘分”。很多时候，是一种文化敏感，他把这种感觉形容为：“有时候，我也不知道是什么，但就是知道它不得了。”

几月前，高宇辉收到朋友发的一张照片，黑乎乎一个砖头。“我一看，不得了！”立马下手收回来。研究了一阵

子，他认定那块黑乎乎的砖头是佛寺琉璃砖，唐代最高等级的寺庙最重要的地方才会铺设，因着这一笔又在圈子里掀起一个小高潮。

我是一个现代人

高宇辉有一套石灶和铁釜，每年只用两次，一次大年三十，一次初一。从广西买回来的荔枝炭在屋外烧熟至无烟气，再放在石灶上煮茶，煮完拿勺子舀到南宋的小陶壶中，再倒入客人杯中，仪式感十足；他会与朋友中秋之夜在京都用千里带去的古茶器具茗观月；会在鼓山之巔朱熹手书《海涛天风》摩崖石边煮水饮茶，远眺城市灯火，感受一把古人的山水情怀。

在高宇辉的空间中，钓鱼灯、稻草人还有他休息时躺着的皮质躺椅，都是当代最经典的家具设计。待客在茶桌，而一个人的时光多是躺在这张现代椅上，就着一盏落地灯看书，对面音响放着心仪的歌曲。

高宇辉说：“人是活在不同的时代里的，我不是明代人，我也回不去，我们都回不去……中国传统文化是多时空、多元的，每个时代的中国文化精神是不同的，不能把自己搁在某个朝代。当下这个时代有我们中国独特的文化风格，往后一千年，也会成为中国文化特征之一。”

高宇辉的书房中有许多书籍有关日本，比如日本的茶道和器物，日本的历史文化。但相比较日本，他显然更喜欢中式文化。而这间书房，就是他得窥中国传统文化情怀的那一分门缝。

家具鉴赏

官帽椅到底“美”在哪里

□□ 知木

官帽椅是中国明式家具中的经典类型之一，具有明式家具线条洗炼、造型舒展、结构严谨、装饰适度的特点。同时，其构成中所体现出的美更是意味深长。

“线”的艺术

在中国传统艺术中，“线”的应用尤为普遍。在官帽椅的构成关系中，除座面与靠背板以外，其余所有的构件都表现为某种“线”的状态。官帽椅中所谓的“线”是指搭脑、椅腿、扶手、联帮棍以及鹅脖等部件。

官帽椅中的“线”有长有短、有曲有直、有方有圆、有粗有细，变化极为丰富。不同部件所表现的“线”的状态各不相同，但它们之间的关系却秩序井然、条理清晰。

官帽椅中的“线”彼此作用、相互映衬，构建了官帽椅的整体形态特征。如素官帽椅，其搭脑、椅腿、扶手、联帮棍等几乎均为直线形式，而且，这些单纯、明朗、挺拔的直线与光洁、平素的表面结合，使素官帽椅具有简洁、素雅的整体形态特征。而弯材官帽椅，则是通过对不同曲线构件的使用，成就其柔婉、飘逸的整体形态。

由此可见，官帽椅中的“线”以及它们之间所构成的关系，展现了官帽椅刚柔并济、虚实相生、秩序井然的韵律美。因此，官帽椅的构成美是“线”的艺术。

“中和”审美观的体现

官帽椅是中轴对称的构成形

式，搭脑、靠背板、座面、券口牙子以及踏腿档都处于一条中轴线上，而且，其他各构件也都以这条中轴线为准，按水平方向对称。由于官帽椅的整体结构尊崇对称的原则，因此，就能取得较好的视觉平衡和自身稳定，同时还增强使用者心理上的安全感。

官帽椅具有温润如玉的表面质感。古人将玉视为“中和”美学思想的化身，而玉具有温润的质感，因此，温润如玉也就成为中国古代对工艺品质感的审美标准。官帽椅表面质感的处理，也受到温润如玉的审美标准的影响。

官帽椅所采用的中轴对称的构成形式，以及温润如玉的表面质感，使官帽椅表现出一种和谐、安详、端庄、秀丽的形态美，正是不偏不倚的“中和”审美观的体现。“中和”的美学思想是古人成就官帽椅构成美的基础，同时，也是后人解读官帽椅构成美的基础。

“技艺美”的体现

官帽椅的构成形式是技术与艺术完美结合的产物。如官帽椅喜好使用各种样式的牙条、角牙、矮老等，这些附件不仅增强了家具结构上的稳固性，而且增添了家具的观赏性。

官帽椅还科学地运用各种榫卯，使构件之间的结合不用钉子，完全凭借榫卯的结合技术使家具各构件能有机结合且稳固、紧凑、自然，从而产生一种自然、和谐的美。因此，官帽椅的构成美是建立于一系列技术要素的基础上的，这也是“技艺美”的体现。